

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10520091152629

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论《红楼梦》的影视改编

——以 1987 版和 2010 版电视连续剧《红楼梦》为例

**Discussion on film and television adaptations of
'Dream of Red Mansions'**

**——based on television play series 'Dream of Red
Mansions' of 1987 version and 2010 version**

王 蓁

指导教师姓名: 阎立峰 教授

专 业 名 称: 新 闻 学

论文提交日期: 2012 年 6 月

论文答辩日期: 2012 年 6 月

学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 6 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 王蓁

2012 年 6 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ☒   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：王蓁

2012 年 6 月 6 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

进入视觉成为社会主导形式的图像时代，经典名著的产业化势不可挡，《红楼梦》影视改编成为一个值得研究的课题。本论文以王扶林、李少红前后分别执导的 1987 年央视版、2010 新版《红楼梦》电视连续剧，这两部影视作品为研究对象，进行全面、系统、深入的分析，对名著影视改编提出意见。

本论文分绪论、正文、结语三个部分。

第一部分绪论，对两部《红楼梦》改编作品的相关影视评论进行分类梳理，简要介绍内容，阐释本文的研究意义。

第二部分和第三部分为正文，围绕 1987 版和 2010 版《红楼梦》电视剧，大量举证，结合文学本体、影视本体，从内容改编、表现手法、声画语言、创作环境等方面，对其生产环境、叙事内容、风格表演进行详细分析，归纳出前者为精英意识和现实主义思潮下的产物，后者为商业环境下创作团队对经典名著的一次个人化诠释，并对两者特征进行解读。

第四部分结语，在穿插对比两部《红楼梦》电视剧后，比较其得失。跳脱单纯的艺术创作范畴，涉及影视的工业、商业、文化产业属性研究。探讨名著改编的原则、改编者应有的态度、以及商业环境中如何保持文化的独立性。

关键词：《红楼梦》；影视；艺术改编

Abstract

As a Chinese classical literature masterpiece, the novel 'Dream of Red Mansions' is an enduring literature since the advent of it, art forms and adaptation history based on the historical theme of the novel enable long standing. Various works of art such as painting, building, dance, traditional opera are presented, especially film and television works are brought with a spectacular volume. After entering an image era which takes the visual sense as a dominant form of social reality, the industrialization trend of the classical works is overwhelming, therefore the film and television adaptations of 'Dream of Red Mansions' are taken as a subject which is worthy of further study.

Throughout various film and television adaptations of 'Dream of Red Mansions', the television play series 'Dream of Red Mansions' of the 1987 version directed by the directress Wang Fulin, and the television play series 'Dream of Red Mansions' of the 2010 version directed by the directress Li Shaohong are undoubtedly prominent. The two adaptations of 'Dream of Red Mansions' interpreted within twenty years are the leaders of the same period works for reflecting socio-cultural context at that time. The excellent quality of the television play series 'Dream of Red Mansions' of 1987 version has model significance on film and television adaptation, the personalized interpretation of the television play series 'Dream of Red Mansions' of 2010 version draws the thinking on cultural character of film and television products of famous works under the commercial environment. This thesis takes the two typical adaptation works of 'Dream of Red Mansions' as objects of the study, is capable of performing a comprehensively and systematically analysis, and brings the opinions aiming at film and television adaptations of famous works,

This thesis is divided into three parts, which are an introduction, a main body

and a conclusion.

The first part of the thesis is the introduction. This thesis sorts out the film and television comments of two adaptations of 'Dream of Red Mansions', briefly introduces the content of this thesis, and also describes the significance of this study.

The second part and the third part of the thesis are the main body, this thesis gives a detailed analysis on the creation environment, narrative content, performing style of the adaptations of 'Dream of Red Mansions' of 1987 version and 2010 version, and interprets the derivation of various features.

The fourth part of the thesis is a conclusion. After contrasting two television play series 'Dream of Red Mansions', this thesis presents their advantages and disadvantages respectively, discusses the principle of famous work adaptation, and brings the opinions aiming at the problems existed in the famous work adaptation.

Key words: Dream of Red Mansions; Television; Adaptation

目录

绪 论	1
第一章 1987 版电视连续剧《红楼梦》论析	9
第一节 理想主义色彩的创作动机	9
第二节 精英意识浸染的精雕细琢	11
第三节 现实主义思潮影响下的缺陷	16
第二章 2010 版电视连续剧《红楼梦》论析	23
第一节 形质转换的守旧与断裂	24
第二节 小众追求与大众审美的背离	30
第三节 现代意识影响下古典气质的失落	37
第三章 对古典名著《红楼梦》影视改编的思考	40
第一节 “遗憾的艺术”：语言和影像的隔阂	40
第二节 “忠于原著”的探讨：对原著精髓的保留与创造	41
第三节 改编者应有的态度：做原作者的“知己”	44
第四节 创作环境：商业利益与文化追求的矛盾	47
结语	51
附录	51
参考文献	53
致 谢	63

CATALOGUE

Introduction	1
ChapterI analysis of television series ‘Dream of Red Mansions’ of the 1987 version.....	9
Part 1Creation motivation of idealism	9
Part 2elaborate transfiguration disseminated with elite consciousness	11
Part 3flaws under the influence of the realistic thoughts	16
ChapterII analysis of television series ‘Dream of Red Mansions’ of the 2010 version	24
Part 1eccentric interpretation of forms and essence	25
Part 2deviation of minority pursuit and mass aesthetics.....	31
Part3loss of classic temperament under the influence of modern consciousness	38
ChapterIII thoughts on film and television adaptations of the classic masterpiece ‘Dream of Red Mansions’	41
Part 1regretful art: barrier between language and image	41
Part2discussion on the faith to original works: retention and creation of essence of the original works.....	42
Part 3 adapter’s attitude: to be a confidant of the original author	45
Part4authoring environment: contradiction of commercial interests and cultural pursuits	48
CONCLUSION.....	52
APPENDIX.....	52
REFERENCES	54
ACKNOWLEDGEMENT.....	64

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

改编是艺术史上的习见做法。绘画之于雕塑、戏剧之于诗歌，艺术的相通性，使得同样的内容，往往有不同的艺术表达形式。具体到小说《红楼梦》，曹雪芹的如椽巨笔挥就了中华文化的百科全书，融小说、散文和诗为一体，洋洋洒洒，深邃博大。自问世以来就广受赞誉，清时已有“开谈不说红楼梦，纵读诗书亦枉然”的热议，其影响可见一斑。“然则《红楼梦》之于书，其阅者究限智识阶级之人，其对于平民之欣赏，断非仅于文学上可博之。于是有说书者之演为弹词，演戏者之编为新剧，其旨欲以《红楼梦》之美介绍于群众也。”^①由此可见，这部旷世巨作一经问世，各类别的艺术家就乐此不疲地将之改编为各种艺术形式，借助彼时彼地最先进的科学、技术媒介手段进行传播。

二百多年来，《红楼梦》的魅力经久不衰，故事人物深植人心。建筑、工艺、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺……以此为题材的各类文化艺术品不胜枚举。待到科学技术突飞猛进，文化进入图像主导时代，《红楼梦》因其诸多的影视潜质，备受声画媒介的青睐，改编之风遂愈演愈烈。以1924年复旦影片公司拍摄第一部《红楼梦》题材电影——京剧《黛玉葬花》为滥觞，八十多年来先后有30部“红楼”影视作品改编摄制，^②可谓历史悠久，数量繁多。

在良莠不齐的此类作品中，最引人注目的当属1987版和2010版《红楼梦》电视连续剧。这两次对名著的解读，都以电视剧形式为载体，篇幅宽广，试图对原著内容全面铺展呈现。投入大量人力物力完成，在万众期待中登场，声势浩大，也不同程度地引发了红学热潮。但播映后引来的社会公众舆论却是大相径庭，前者好评如潮，在时隔二十多年后被奉为经典；后者甫一问世即招来巨大非议。

与影视改编行为相伴生的，是《红楼梦》影视作品的评论热潮。伴随摄制

---

① 蒋吟秋：《〈红楼梦〉与电影》，《复旦特刊·〈红楼梦〉〈再生缘〉合刊》，复旦影片公司编辑，1927年，第33页。转引自饶道庆：《〈红楼梦〉影视改编与传播研究述评》，《红楼梦学刊》，2010年第1辑，第158-182页。

② 见附录《‘红楼’影视作品年表》

活动的重复、更新，有关《红楼梦》影视改编的问题也不断被提出、被讨论，林林总总，方方面面，既有对以往《红楼梦》电影、电视剧的回顾和总结，也有对新拍影视的建议和展望，更有从《红楼梦》延伸的对名著改编行为的探索。相关的讨论在两次《红楼梦》被搬上荧幕的前后达到了白热化，在此进行简略的回顾与梳理。

87 版《红楼梦》引起的讨论

1987 年，《红楼梦》电视剧登陆电视荧幕后，学术界极为重视，1987 年刊发的第 4 辑《红楼梦学刊》上，关于电视剧的评述多达 9 篇。在充分肯定电视剧《红楼梦》取得成就的同时，学者们也指出了电视剧改编在思想内涵的开掘和艺术创造方面的不足，并为古典名著的改编，提出了许多足供借鉴的意见。

首次将小说搬上电视屏幕后，电视剧副监制胡文彬深有感触：改编《红楼梦》的难度太大。第一，《红楼梦》的思想内容博大深邃，人物众多又丰采各异，原书还具有“无朝代年纪可考”和以淡淡的抒情风格来展现故事情节的特点。改编的难度就在于能否传达出原著所蕴含的深刻而完美的神韵，能否再现出曹雪芹笔下众多人物的性格和我国十八世纪封建社会的全部风貌；第二，电视剧在我国还是一门新兴的艺术门类，从总体上看电视剧制作不论在导演、摄像、美工，还是在其他技术力量方面，都尚待进一步提高和完善。除此之外，电视剧《红楼梦》集数多，演员多，场面大，拍摄周期长，在经济上的开支自然也浩大，没有足够的经济实力作后盾，要顺利完成这样一部巨片的拍摄是难以想象的。^①

谈到电视剧与原著的差距，周汝昌认为，改编摄制“红楼电视”，其事至难，未必能望成功，这是因为这部小说的本质是“诗”，而没有多少“戏”，而诗的素质之文学，是难以编拍的。^②电视剧民俗顾问邓云乡指出，小说和电视剧两者不可能重合，原著中“乌托邦”式的人物真正演出来是不可能的。^③中央电视台副台长阮若琳也表示，这么大的一部《红楼梦》，争个上百年，没有争论才没有

---

① 胡文彬：《胆识·探索·启示——电视剧〈红楼梦〉映后感言》，《红楼梦学刊》，1987 年第 4 辑，第 211-220 页。

② 周汝昌：《外行谈影视》，《群言》，1992 年第 8 期，第 4-7 页。

③ 《电视连续剧〈红楼梦〉学术讨论会纪要》，《中国电视》，1987 年第 5 期，第 129-137 页。

道理。^①

对于电视剧的主题，钟艺兵表示，封建宗族的腐朽没落是看出来，但是封建制度对人性个性的残害、扼杀，以及被残害者的反抗精神没有看出来。^②刘梦溪认为，创作者忽略了《红楼梦》这部诗化小说中的诗情画意和心理冲突，电视剧拍得太实了，太刻板了，对《红楼梦》最深沉的悲剧意识表达得不好。^③总体风格上，在余倩看来，电视剧总体风格把握失度，少了灵气神韵，削弱了艺术概括的深度。一些没有被删掉的虚幻内容亦没有得到很好的表现，环境造型因素没有成为烘托人物情感、揭示人物内心世界、展示人物性格的有力手段，没有与人物融合成为一个和谐完美的艺术整体，原著精神的散失很大。^④《红楼梦》之所以耐人寻味，就在于书中情节展开较缓慢，人物情感与心理极其细腻深沉，而这些都是影视不擅长或难以表现的。罗艺军、^⑤蔡襄、^⑥白盾、吴溟、^⑦等人也都是从这一角度出发，分析小说难以被改编的因素或电视剧的不足之处。

对于电视剧的后四十回改编，红学家们多持否定态度。李希凡认为，87版对后四十回的改编是失败的，它背离了原著通过描写宝黛爱情悲剧所体现出来的悲剧精神和思想意义。^⑧罗艺军表示，通过时间检验，那么多续书，只有高鹗的续本比较接近曹雪芹原著。后四十回的改编，完全可以跟踪式地体现曹雪芹的思想、美学理想，这从学术探讨的角度完全可能实现，而艺术创作则是另外一回事。编剧对于当时生活的了解、艺术功力、对人物关系、语言的把握都不够。^⑨肖赛也赞同改编只能按高鹗续书的原著，取其精华，它的精华即是功多于过，去其糟粕，它的糟粕即是狗尾续貂。决不能分割全书的一百二十回，更不

① 同①

② 同①

③ 同①

④ 戴肖：《开学术研讨会议 论荧屏‘红楼’短长——电视剧〈红楼梦〉学术讨论会综述》，《红楼梦学刊》，1987年第4辑，第180-184页。

⑤ 罗艺军：《站在巨人肩膀上和站在巨人边上——评电视连续剧〈红楼梦〉》，《红楼梦学刊》，1987年第4辑，第133-151页。

⑥ 蔡襄：《‘雅、俗、虚、实’论〈红楼〉——电视剧〈红楼梦〉观后》，《红楼梦学刊》，1987年第4辑，第109-132页。

⑦ 白盾、吴溟：《‘梦’魂失落何处寻——关于〈红楼梦〉电视剧及其评价问题》，《汕头大学学报人文科学版》，1988年第3期，第41-50页。

⑧ 李希凡：《宝黛爱情悲剧与黛玉之死——看电视连续剧〈红楼梦〉所想到的》，《红楼梦学刊》，1987年第4期，第161-179页。

⑨ 《电视连续剧〈红楼梦〉学术讨论会纪要》，《中国电视》，1987年第5期，第129-137页。

能取高鹗而代之。^①蔡义江、张庆善等人均表达了相似的意见,认为利用探佚改编是不成功的,不能以个别红学家的观点替代曹雪芹。

抛开电视剧质量本身,从传播目的上来看,专家们对《红楼梦》电视剧予以了肯定。罗艺军直言,电视剧第一次把《红楼梦》完整地通过屏幕表现出来,对《红楼梦》的普及起了很大作用,这样一部很难改编的作品走了这一步,就是了不起的成就。普及《红楼梦》本身就是功德无量,对于建设精神文明,提高人民的文化素质,影响非常之大。^②《文艺报》副主编钟艺兵也赞同,《红楼梦》的改编、拍摄,走出了非常可贵的第一步。非常可贵,不仅是走了第一步,而且受到广大观众的欢迎。^③

总体来说,87 版电视剧《红楼梦》在各方面积累都尚不足的情况下,毅然承担了使《红楼梦》第一次转换为视听艺术的历史重任,迈出了坚实的可贵的一步。电视剧《红楼梦》对原著广泛深入的普及,是红学史上的一次高潮,是一次可贵的尝试。

2010 版《红楼梦》电视剧引起的热议

2002 年,随着《红楼梦》重拍计划提上议程,《红楼梦》影视改编又一次成为热门话题,在诸多探讨中,电视剧翻拍的必然性与可行性首先被认证。

关于《红楼梦》影视翻拍必然性与可行性的探讨

周思源认为,原著中所包含的丰富的思想意蕴,不仅具有惊人的艺术魅力,蕴藏着难以估量的艺术再创作活力,而且具备与其他艺术形式极其广泛的亲和性。这种巨大的艺术感染力是艺术家们对小说进行艺术形式转换的冲动来源。同时,《红楼梦》塑造的艺术形象还有着超时空的巨大魅力,其内容和形式的深厚意味很不容易完全吃透,随着时间的磨洗,还会提供新的阐释维度和发掘出新的艺术基因。小说难以穷尽的艺术魅力和多向阐释潜力,也注定了它会一次次被重新诠释。^④

高淮生、李春强认为,名著影视改编的视频化将静态的文学阅读变为动态

---

① 肖赛:《能否取高鹗而代之?》,《红楼梦学刊》,1987 年第 4 期,185-192 页。

② 同①

③ 同①

④ 周思源:《重拍电视连续剧〈红楼梦〉刍议》,《红楼梦学刊》,2002 年第 2 辑,第 231-241 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库